David Helbock
The New Cool
Sebastian Studnitzky
Arne Jansen

ACT

First Strings on Mars
Willeitner - Breinschmid - Jenner

ACT 9927-2

01 I Remember Clifford (Benny Golson) 3:49
02 Pandemic of Ignorance (David Helbock) 4:27
03 Prelude in E-Minor, Op. 28, No. 4 (Frédéric Chopin) 3:20
04 Truth (David Helbock) 4:28
05 Hymn for Sophie Scholl (David Helbock) 4:47
06 Time After Time (Cyndi Lauper & Rob Hyman) 5:09
07 Solidarity Rock (David Helbock) 5:02
08 I Feel Free (Jack Bruce) 5:40
09 On the Shore (Arne Jansen) 3:19
10 Korona Solitude #1 (Sebastian Studnitzky) 3:47
11 Angel Eyes (Matt Dennis) 4:40
12 Surrounded by the Night (Peter Madsen) 5:07

David Helbock piano
Sebastian Studnitzky trumpet
Arne Jansen guitar

Produced by Siggi Loch

Cover art by Ugo Rondinone: violet blue monk, 2020, painted cast bronze, by courtesy of the artist and Esther Schipper, Berlin / photo © Studio Rondinone

THE ACT COMPANY

© + ℗ 2021 ACT Music + Vision GmbH+Co. KG
Postfach 140399 | D-80453 München | Germany
Warning: Unauthorized duplication, public performance and broadcasting of this music is a violation of applicable laws

LC 07644

INITIATIVE MUSIK gGmbH
NEU START KULTUR

www.actmusic.com

“It was my wish to cool things down a bit,” says David Helbock. The Austrian-born pianist has formed a new trio with guitarist Arne Jansen and trumpeter Sebastian Studnitzky, and it is clear when he talks about it how far he has already moved on since his previous group: “In the Random Control Trio we had a lot of instruments on the stage, there was a lot of changing from one instrument to another… and a lot of notes.” And the new group? “It is more about emotions. And emotions are the most important thing in music.”

There are other differences too. Whereas Helbock’s previous groups have consisted of musicians from his native Austria, he has now lived in Berlin for five years, and “The New Cool” presents his first group formed with players who have also adopted Berlin as their home city. With Arne Jansen, originally from Kiel, what appeals to Helbock is that “he is such an unselfish player, very centred and very calm – and subtle too. With him it’s all about the music.” Studnitzky is originally from the Black Forest, and Helbock likes “his style of playing with that very airy sound” and the fact the range of timbres and moods he creates with just one effects device. And how does it work in the trio? “All three of us are melody players, but we are all capable of holding back and giving space to the others.”

It would be wrong, however, to see the elegaic feel of much of this album as a response to the pandemic. Helbock and producer Siggi Loch were having “a productive and fruitful discussion” about these ideas a full year before the recording sessions took place at the Emil Berliner studios in August 2020. Loch has a fascination for the way cool jazz “turned the wheel around” to connect with a wide audience, and references and connections with the cool jazz movement are scattered throughout this album. It is also the very first time that Helbock has included a tune by his teacher for over a decade, American pianist Peter Madsen, who toured extensively with Stan Getz and also taught Maria Schneider.

Helbock has been inspired by the innovations and concepts of Lennie Tristano, and his sense of affinity with the Chicago-born genius runs deep. Tristano once decreed that "the jazz musician's function is to feel.” Helbock, Jansen and Studnitzky have taken that maxim to their hearts. In “The New Cool” it becomes a totally convincing and natural way to make music; and to be.

Recorded by Thomas Schöttel at Emil Berliner Studios Berlin, 17. & 18. August 2020. Mixed and mastered by Klaus Scheuermann

„Ich habe mich nach musikalischer Entschleunigung gesehnt“, sagt David Helbock, als er über sein neues Trio mit Arne Jansen und Sebastian Studnitzky spricht. Was er meint, wird klar, wenn man auf sein vorheriges Projekt zurückschaut, Random Control: „Mit unzähligen Instrumenten haben wir hier hantiert, sie während der Stücke mehrfach gewechselt und viele Noten gespielt. Das war oft ziemlich wild.“ Und das neue Trio? „Da geht es darum, Stimmungen zu kreieren und um Emotionen. Emotionen sind das wichtigste in der Musik.“

Es gibt aber noch weitere Unterschiede. Hatte sich der österreichische Pianist für seine früheren Projekte stets mit Musikern aus seiner Heimat umgeben, hat er sich nun mit Gleichgesinnten aus Berlin zusammengetan, die wie Helbock in der Jazz-Hauptstadt ge-strandet sind. Jansen stammt ursprünglich aus Kiel. Das gelassene norddeutsche Gemüt hört man seinem Spiel an: „Arne ist immer total auf die Musik fokussiert. Er ist ein sehr einfühlsamer und feinsinniger Spieler.“ Studnitzky kommt ursprünglich aus dem Schwarz-wald. Helbock liebt an ihm besonders den „luftigen Ton“ und den Farbenreichtum seiner Trompete. Wie fügt sich das zusammen? „Wir alle drei sind Melodie-Spieler. Wir wissen aber auch, wann man sich zurücknehmen sollte, um dem anderen Raum zur Entfaltung zu geben.“

Es wäre aber ein Trugschluss, den elegischen Sound des Albums auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, während der es eingespielt wurde. Bereits ein ganzes Jahr vor der Aufnahmesession haben Helbock und Produzent Siggi Loch das Projekt geplant und Ideen ausgetauscht. Lochs Faszination für den Cool Jazz der 1950er Jahre und „wie er wieder ein breiteres Publikum für den Jazz fand“ waren der Motor zur Entstehung des Albums. Und so finden sich in der Musik zahlreiche Referenzen und Verbindungen zu dieser Zeit. Trotzdem verharren die drei Protagonisten nicht in Nostalgie, sondern schaffen eine moderne Übersetzung der Cool-Ästhetik in die Jetztzeit.

Helbock wurde inspiriert vom innovativen Spielkonzept eines Lennie Tristanos. Die Verbundenheit mit diesem Cool-Jazz-Helden sitzt tief. Es sei die Aufgabe des Jazzmusikers, zu fühlen, hat dieser seinerzeit gepredigt. Eine Maxime, die sich Helbock, Jansen und Studnitzky auf „The New Cool“ zu Herzen nehmen: Hier kommt die Musik tief aus dem Innersten der Akteure. Es ist eine ganz natürliche Art des Musizierens, wo es nur darum geht, zu Sein.

Supported by Initiative Musik gGmbH with project funds from the Federal Government Commissioner for Culture and Media

David Helbock
playing john williams
Piano Works XIV
ACT
David Helbock Trio
Into the Mystic
Raphael Preuschl
Reinhold Schmölzer
ACT
david helbock's random control
tour d'horizon
from brubeck to zawinul
andreas broger
johannes bär
ACT
ACT 9764-2
ACT 9833-2
ACT 9869-2
Photo by Gregor Hohenberg